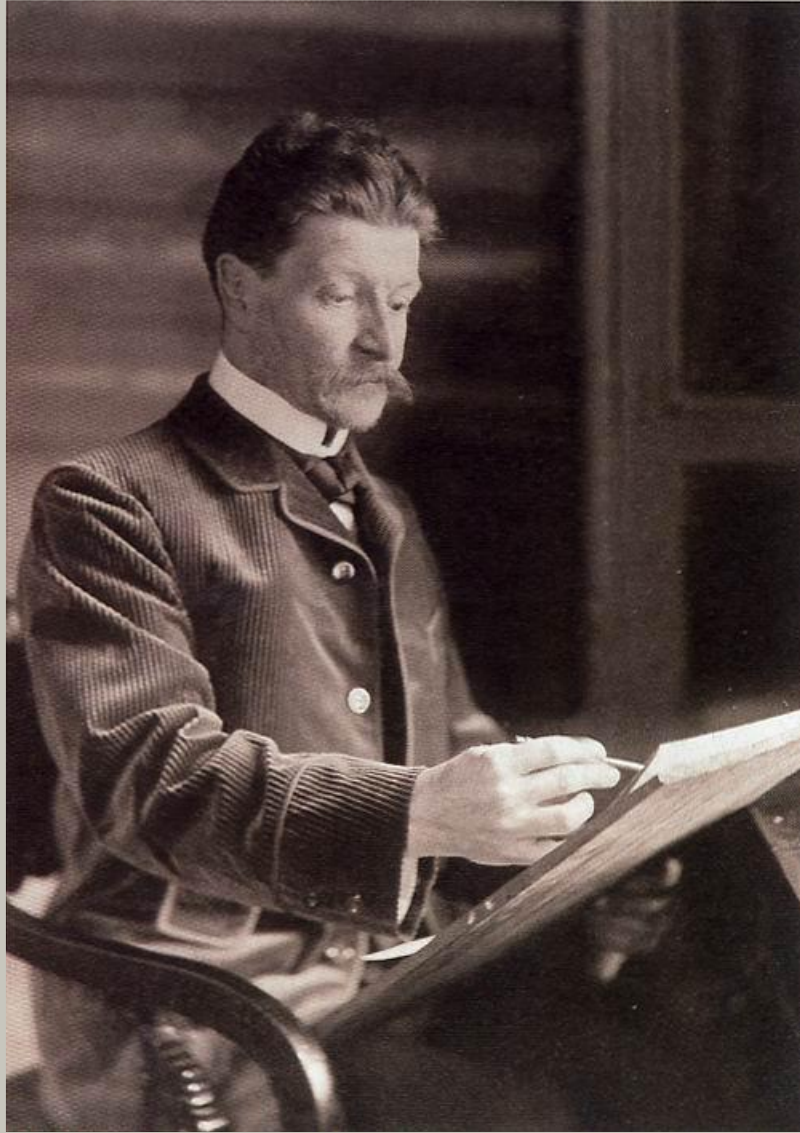

Творческие поиски
Михаила Александровича Врубеля.
Особенности его метода.

- **Врубель Михаил Александрович** (1856–1910), русский художник, крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве. Родился в Омске 5 (17) марта 1856 года. Учился Врубель в Петербургской Академии художеств (1880–1884) у Павла Петровича Чистякова; уроки акварели брал у Ильи Ефимовича Репина. Особое влияние на Врубеля оказали живопись венецианского Возрождения (из современников – испанец М. Фортунни и английские прерафаэлиты)

- Врубель долгое время казался появившимся именно неизвестно откуда. Затруднительно казалось определить происхождение его стиля, его индивидуальной манеры. На поверхности этот индивидуальный стиль легко узнаваем: это манера трактовать видимые формы в виде мозаики мазков, кубизированная орнаментация объемной формы.

- В 1874 году Врубель поступает на юридический факультет Петербургского университета. Летом 1875 года он совершил первую заграничную поездку в Швейцарию, Германию и во Францию. Именно в этот период продолжается увлечение любительским рисованием. Образцами для подражания служили не произведения «большого искусства», а образы и стилистика журнальной репродукционной гравюры. Отсюда - пристрастие к иллюстрированию популярных литературных произведений, а в формальных приемах - театрализованная патетика и щеголеватый штрих, имитирующий движение резца по металлу. Например, в исполненном пером рисунке Свидание Анны Карениной с сыном (1878).

*Свидание Анны Карениной с
сыном,
1878*

- Уже здесь, в этом раннем произведении есть то, что будет отличать сочинения Врубеля всегда: любовь к подробностям, вкус к сочинению «околичностей». Закрученные в орнаментальный узор с ломкими гранями складки одеяния, смятая драпировка на стуле, брошенные на ковер зонтик и перчатки образуют мастерски исполненную натюрмортную постановку, где предметы кажутся наэлектризованными энергией мятежных страстей, они выражают их даже более красноречиво, чем устрашающие, но при этом достаточно банальные позы, жесты и лица участников сцены.

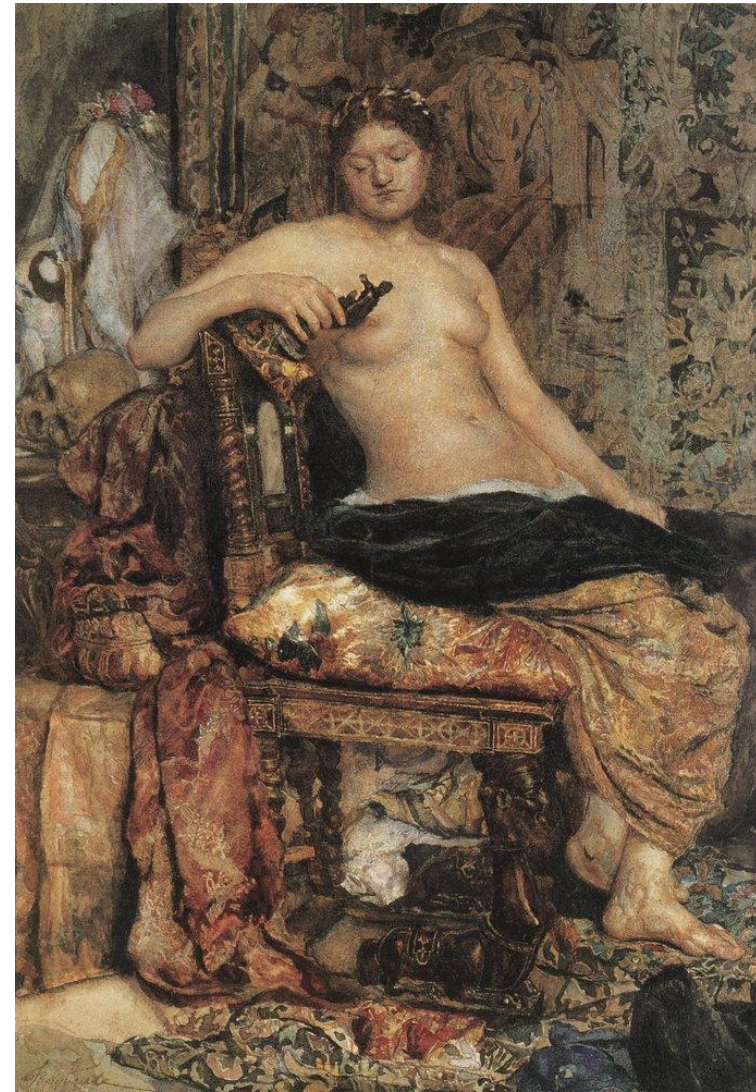
*Свидание Анны Карениной с
сыном,
1878*

- Любовь к искусству всецело владела Врубелем с академических лет. В Академии он работал по двенадцать часов в день. Врубель усердно исполнял анатомические штудии, рисунки композиций на античные темы. В пристальном разглядывании природы ему открывалась настоящая пещера сокровищ. Это чувствуется в акварели «Натурщица в обстановке Ренессанса». Учебная постановка ставила задачи постижения формы, цвета, фактуры. Но она стала для молодого художника священнодействием: он утопал в созерцании тяжелой парчи, матового гобелена, золотых вышивок, обнаженного тела натурщицы.

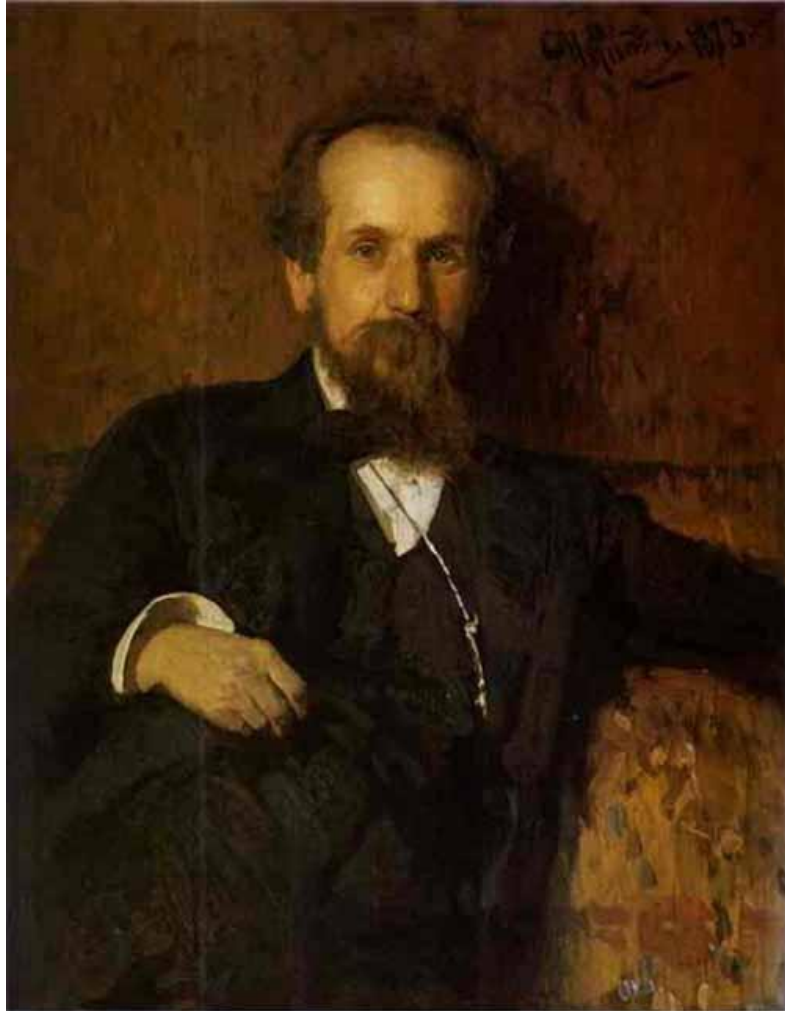

*Натурщица в обстановке
Ренессанса,
1883*

- Врубель чеканил и огранивал поверхности, прощупывал форму вплоть до малейших ее изгибов. В акварели *«Натурщица в обстановке Ренессанса»* сформировался его художественный почерк, придающий произведениям мастера пластичность. В ее основе лежало наблюдение природных форм и метод их анализа. Врубель превратил со временем «кристаллизацию» в орнаментальное средство преобразования природы.

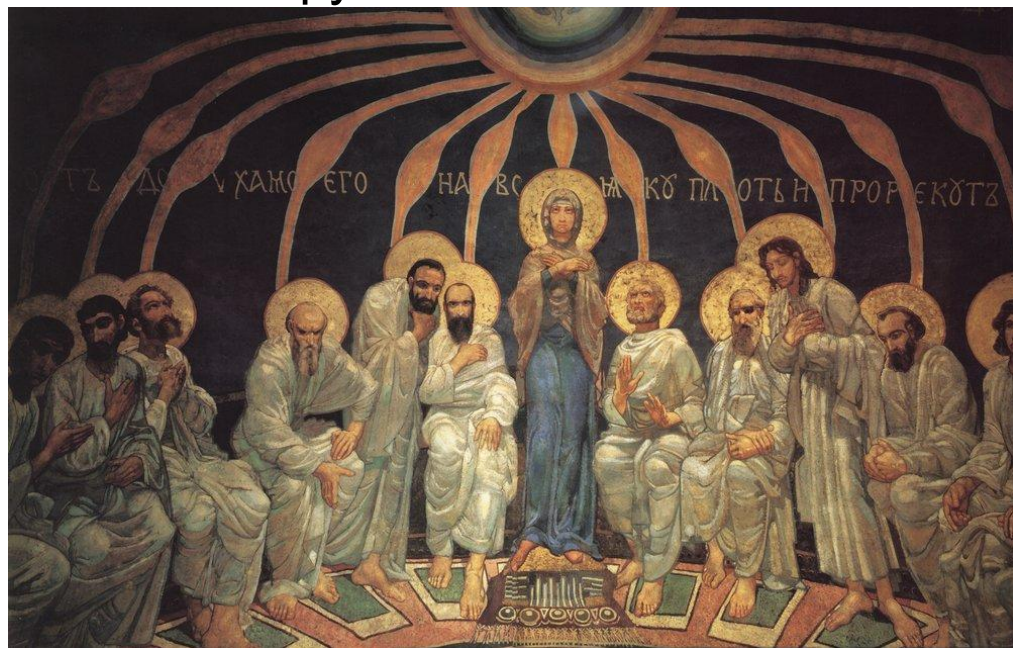
*Натурщица в обстановке
Ренессанса,
1883*

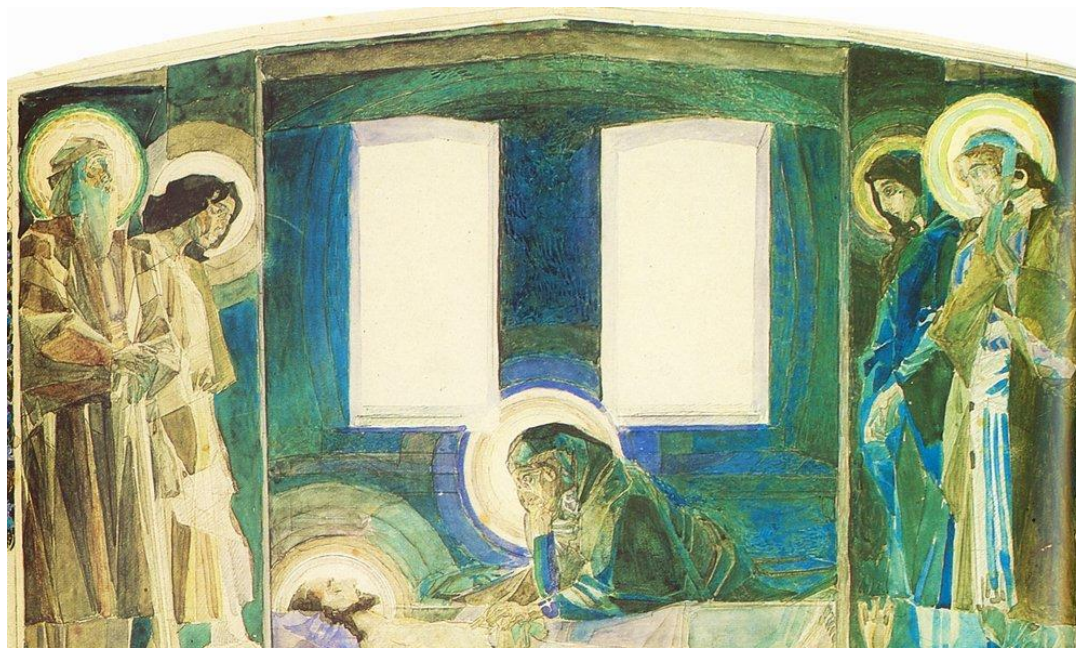
Чистяков Павел
Петрович
(1832-1919)

- Своим становлением Врубель обязан академической школе, взрастившей его редкостное дарование. В первую очередь это было заслугой Чистякова П. П. Его рационалистический метод оказался близок романтику Врубелю. Мастер видел в природе не контуры и не цветовые пятна, а «формы». Он учил расчленять предмет на планы. А в живописи не отделять рисунок от цвета, каждым мазком краски фиксировать определенный план формы. Глаз Михаила Врубеля безошибочно улавливал плоскости, на которые членится форма. Для него «гранение» формы оказалось чем-то большим, чем начальная стадия работы, он стремился сохранить ее и в законченном произведении. Поэтому предметы на его картинах напоминают

- Весной 1881 года художник едет в Киев, где и начинается его творческая жизнь. В Киеве Врубель руководил реставрацией византийских фресок XII века в Кирилловской церкви. Именно там появляются его первые серьезные работы. Здесь же рождается и воплощенная в последующие времена демоническая тема.
- На стенах церкви он написал новые фигуры композиции взамен утраченных и образа для иконостаса. Художник создал фигуры ангелов, головы Христа, Моисея, композиции «Сошествие Св. Духа на апостолов» и «Оплакивание». Работая над ними, мастер не копировал старинные образцы древнего стиля, а проникал в его дух. Сдержанная экспрессия старинных мозаик и фресок повлияла на собственные искания Врубеля.

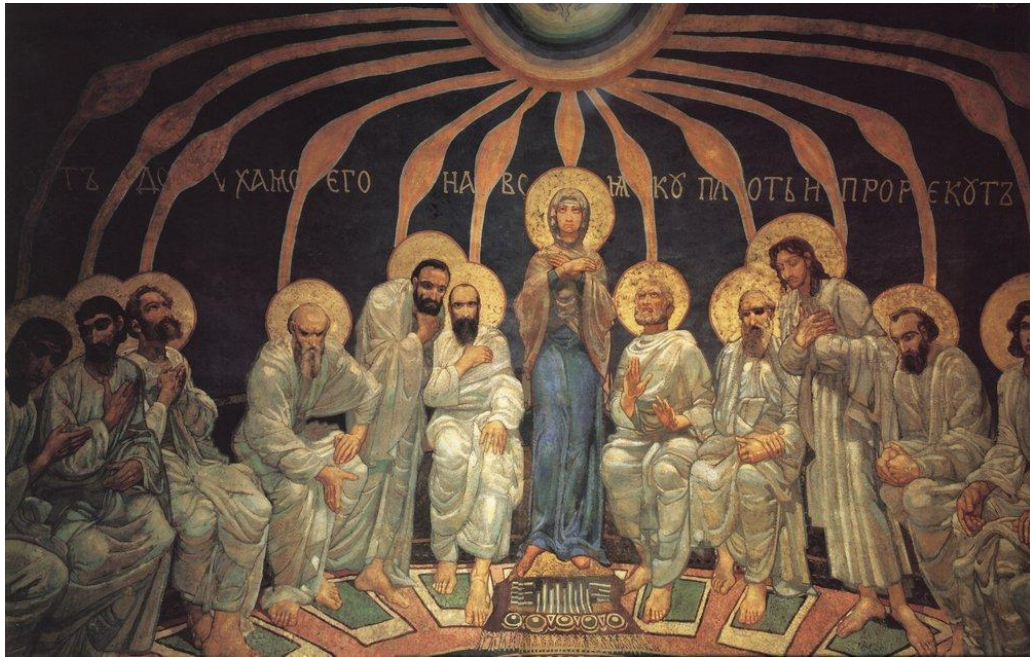

*«Сошествие Св. Духа на апостолов»,
1885*

*«Оплакивание»,
1887*

- Композиция «Оплакивание» еще традиционна. В ней фигуры развернуты на плоскость и решены графическими приемами. Врубель считал, что «главный недостаток художника, возрождающего византийский стиль, заключается в том, что складки одежды, в которых византийцы проявляют столько остроумия, он заменяет простыней. Византийской живописи чуждо понятие рельефа. Вся суть в том, чтобы при помощи орнаментального расположения форм усилить плоскость стены». Врубель не любил «простыни»: он предпочитал орнаментальные ритмические построения. В «Сошествии» художник идет на компромисс с «рельефом», а в «Оплакивании» строго выдерживает плоскостной стиль. Здесь уже есть неповторимый врубелевский лиризм, скорь в сочетании с торжественным покоем.

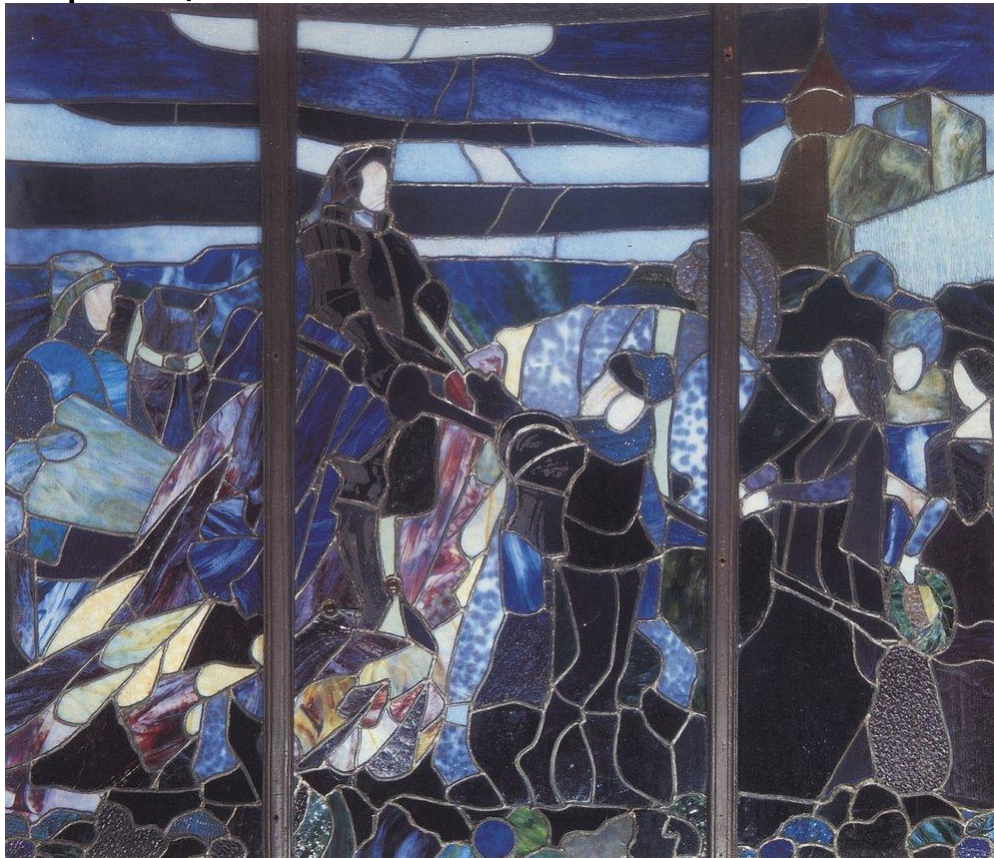

«Сошествие Св. Духа на апостолов»,
1885

«Оплакивание»,
1887

- Переливающийся цвет в полотнах Врубеля, их кристаллическая фактура родственны мозаике. В больших холстах он приглушает многоцветие, подчиняя его общему колориту. С 1890-х годов у него доминирует лиловый цвет сумерек с оранжевыми вспышками догорающего заката. Колорит Врубеля в эту пору символизировал мироощущение мастера. Идеалом художника была удивительная многогранность мастеров эпохи Возрождения. Врубель пробовал свои силы в монументальных панно, декоративной скульптуре, витраже, декоративном искусстве, в архитектуре. К универсализму его подтолкнуло активное участие в деятельности мамонтовского кружка в Абрамцеве.

*«Рыцарь
»
Витраж,
1896*

- Для нас «популярный» Врубель начинается с 1890 года, когда в Москве были созданы иллюстрации к произведениям Лермонтова в юбилейном издании к 50-летию со дня смерти поэта.
- Врубель довел до совершенного мастерства чистяковскую систему рисунка. Он в равной мере блестяще владел всеми графическими материалами. Подтверждением того служат иллюстрации к «Демону» М.Ю.Лермонтова. У «Демона» Врубеля больше тоски и тревоги, чем гордости и величия. Иллюстрации к «Демону» - вершина мастерства Врубеля-графика. Они создают впечатление красочности, хотя исполнены черной акварелью.

*Иллюстрация к произведениям Лермонтова.
Демон летящий,
1890*

- В листе «Демон в келье Тамары» выражением таинственного покоя овеяно ясное и непроницаемое лицо героини. Мастерство Врубеля непостижимо. Форма лица осязаема, как в скульптуре, сделано это легкими касаниями кисти, нежной светотенью, только кое-где и чуть-чуть дополненной легкими штрихами.

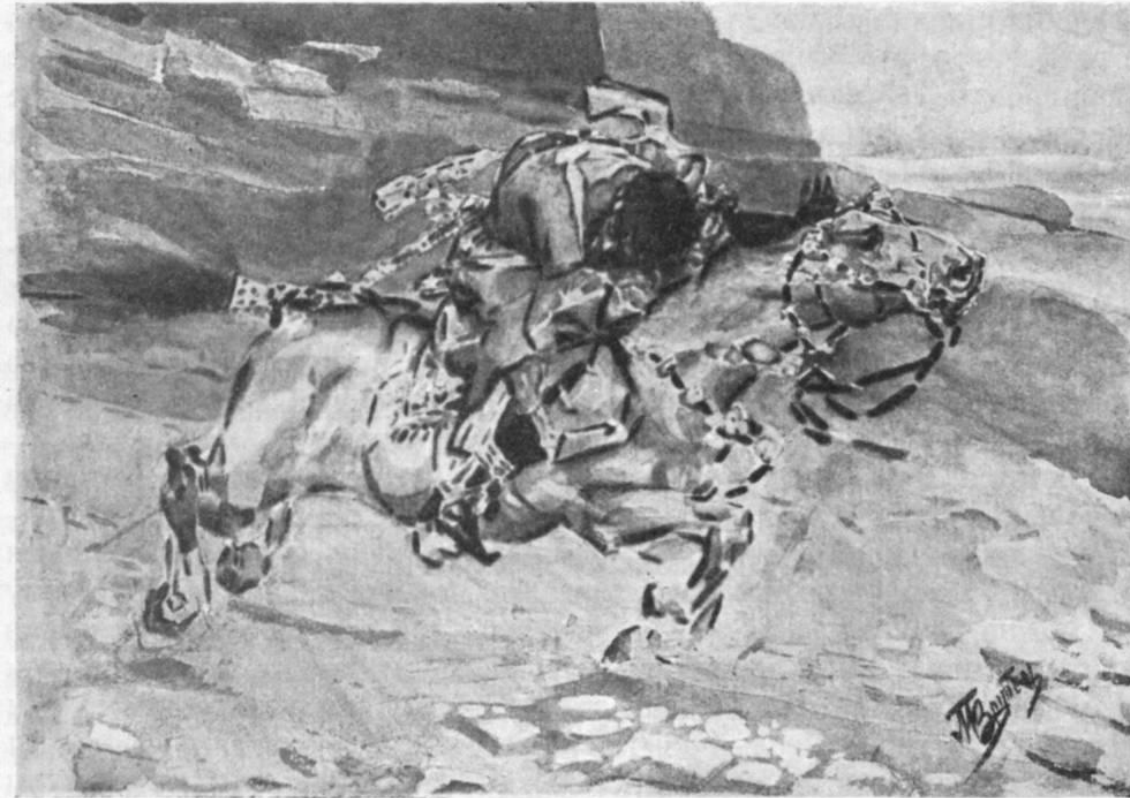
«Демон в келье
Тамары»,
1890

- Лист «Пляска Тамары» удивителен своей цветистостью, переливчатым узором. Художник без помощи красок передал эффект расписных ковров, цветных галунов, сверкания восточной пляски. Это достигается богатством тональных переходов в пределах черно-белой шкалы и верно найденными отношениями. Переходы у Врубеля от темного к светлому прерывисты: каждый фрагмент тени или света имеет собственное очертание, внутренний контур. Костюм пляшущего черкеса украшен мельчайшими деталями, каждая имеет свою силу тона - все вместе они создают ощущение многоцветных градаций темного и светлого.

«Пляска
Тамары»,
1890

- Подобные эксперименты Врубель называл поисками «техники», но в этом понятии сосредоточено не просто высокое умение. Волшебная техника Врубеля давала возможность воплотить его видение Природы. В замечательном рисунке «Несется конь быстрее лани» автор захватывающе передал стремительный бег коня. Отрывистыми штрихами он подчеркнул динамику бега. У Врубеля цвет подчинен рисунку. Чувство самоценной красоты цвета было у него в высочайшей степени развито. Тем не менее, его постоянно мучила идея создания эквивалента многоцветности в монохромной гамме - от темного к светлому. Стихийного, отдельного от формы цвета у Врубеля не было. Он пишет цветом переход одного тона в другой, твердо устанавливая границы.

*«Несется конь быстрее
лани»,
1890*

- В 1890 году, Михаил Александрович исполнил около 30 рисунков к данному собранию, большая часть которых отражала поэму. Наиболее известными картинами, которые художник в будущем перенес на холст, были «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный».

1.

2.

3.

1. «Демон сидящий», 1890
2. «Демон летящий», 1899
3. «Демон поверженный», 1901-02

«Суд
Париса»
Триптих,
1893

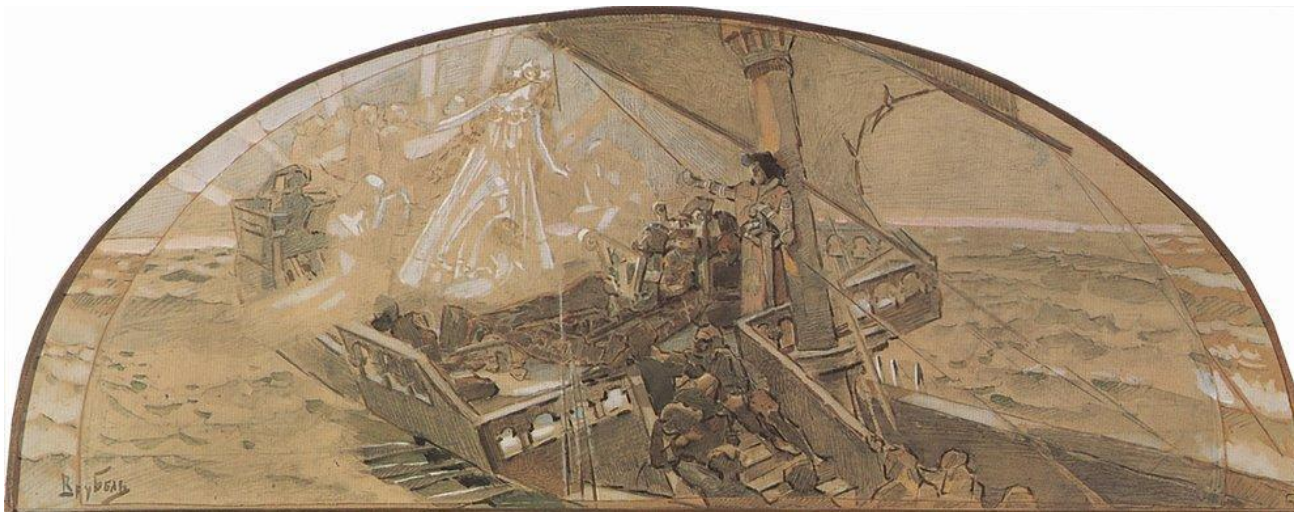
- В начале 1890-х годов Михаил Александрович так же работал над панно для дома Дункера. Для произведения он выбрал тему из античной мифологии - «Суд Париса», но решил ее в ренессансном стиле. Он не всегда сопротивлялся искушениям «моды»; спешил, переписывая сделанное, ухудшая первоначальный замысел.

«Фауст»
»
Трипти
х,
1896

- В декоративных панно из цикла «Фауст» беглость порой заменяет филигранную технику. Монументальный дар Врубеля проявляется в его панно, эскизах, станковых картинах и акварелях для Владимирского собора. Увы, они не были осуществлены: в эпоху Врубеля оказалась утраченной культура художественных ансамблей, и не возникли условия для ее

- Для нижегородской ярмарки Врубель пишет монументальные панно «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Композиция первого проникнута удивительной музыкальностью, а сюжет последнего был заимствован из русской былины.

*«Принцесса
Грёза»,
1896*

*«Микула
Селянинович»,
1896*

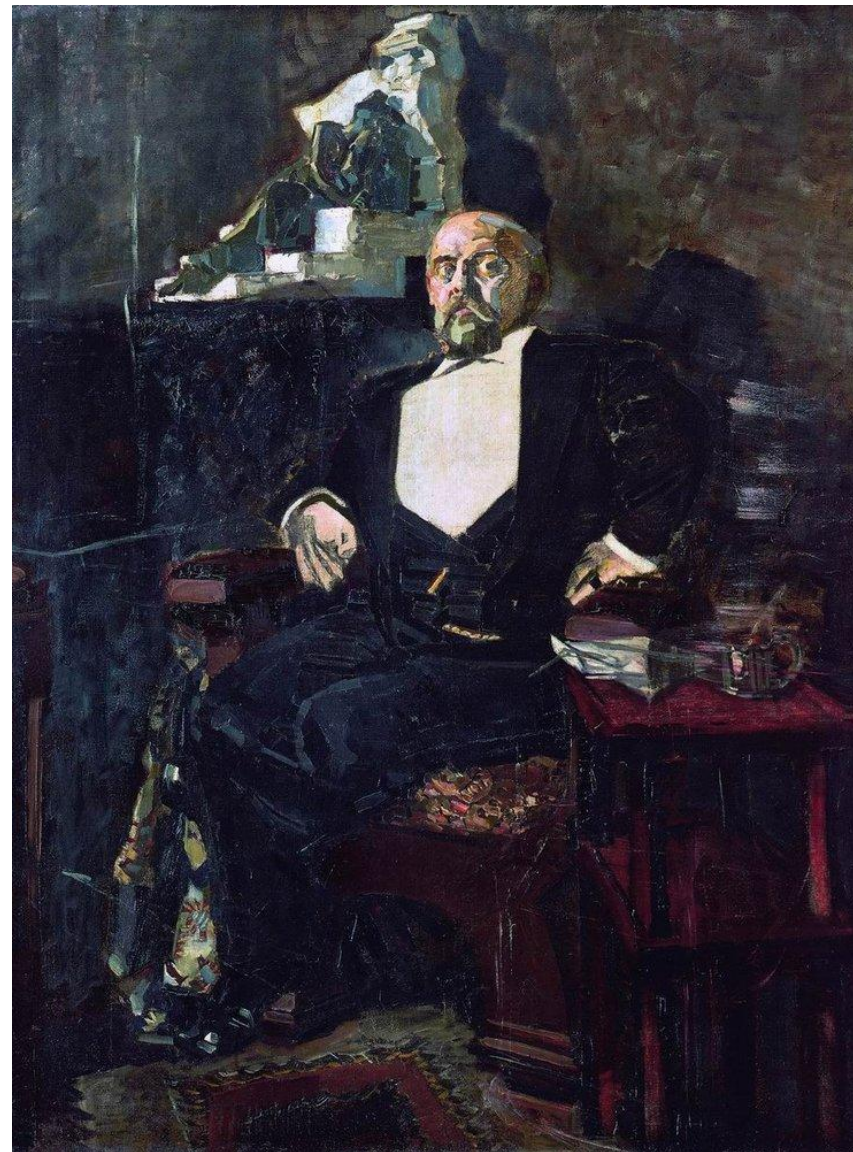
- В конце 1890-х годов Врубель создает выдающиеся произведения портретного жанра. Прежде всего - «Портрет К.Д.Арцыбушева». Это наиболее традиционная из врубелевских работ по композиции и по живописи. Художник не ищет в Арцыбушеве черты легендарной личности. Он пишет интеллигентного делового человека - в его кабинете, возле полки с книгами, за письменным столом. Приподнятость над обыденностью, которая так характерна для произведений выдающегося портретиста Врубеля, присутствует и здесь.

*«Портрет К.Д.
Арцыбушева»,
1897*

- В портрете С.И.Мамонтова он передал ярко выраженный, заряженный энергией, властный характер. В нем автор использовал иное стилевое решение и возвел индивидуальное начало в монументальное. Этим портретом художник гордился. Он писал:

«Портрет С.И. действительно как экспрессия, посадка, сила языка и вкусность аксессуаров прямо очаровали меня. В высшей степени смелая и красивая техника и не мазня, а все, что сделано, более чем правдиво - красочно и звучно... Цорну далеко до моего портрета, а у Серова нет твердости техники: он берет верный тон, верный рисунок; но ни в том, ни в другом нет натиска, восторга».

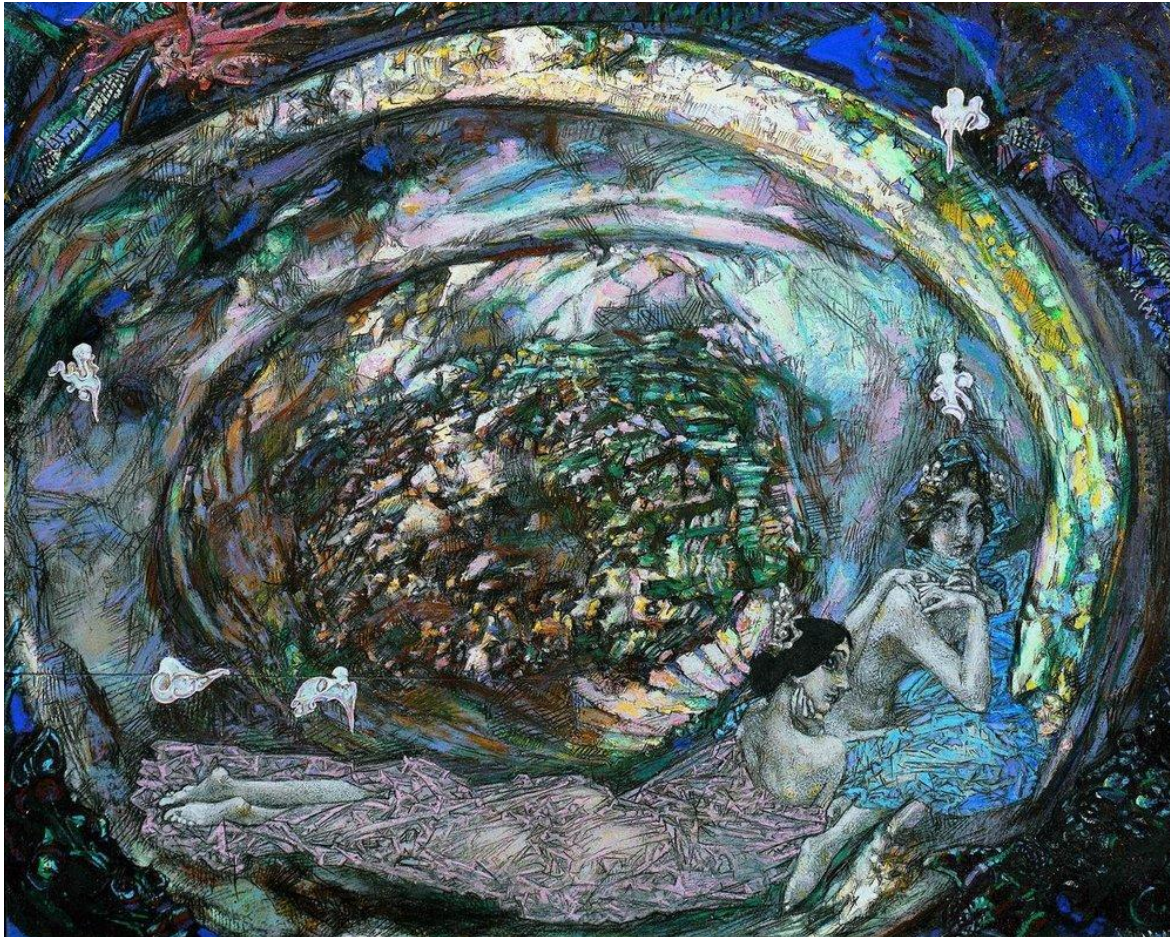

*«Портрет С.И.
Мамонтова»,*

1897

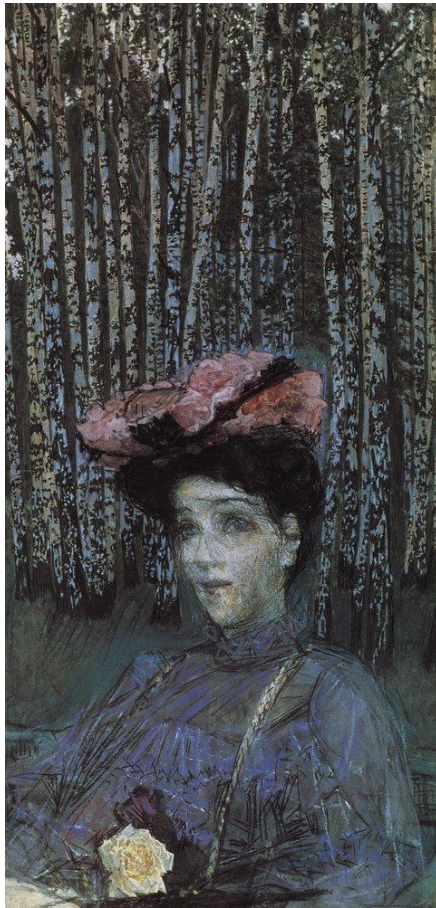
- Особую красоту рисункам Врубеля придают богатые градации темного и светлого. Игра пятен различной светонасыщенности создавала иллюзию красочного ковра. На рисунках с натуры подобный прием вытекал из созерцания реальных предметов. Врубель начинал с прокладки основных пятен. В светлых местах прикосновениями острого карандаша намечал детали и наносил штриховые арабески, которые строили форму и несли в себе неповторимое очарование врубелевского почерка. Иногда оставлял часть листа нетронутым. Тональные отношения были найдены так безошибочно, что белая бумага становилась органичной частью изображения.

- Изощренная техника позволила ему создать очередной шедевр «Жемчужная раковина». Для Врубеля природа воспринималась как пещера сокровищ, и в переливах раковины он увидел разлитое в природе волшебство.

«Жемчужная
раковина»,
1904

- В 1904 году Врубель создает портрет Н.И.Забелы-Врубель на фоне березовой рощи. Художник использовал в портрете серо-зеленый фон с длинными вертикалями берез, сгущающийся книзу до темно-зеленого, голубая кофточка - неуловимый тон, напоминающий синеву воды, бледность лица, розовые цвета на шляпе и тщательно написанные на груди. Затем Врубель выполнил пастелью портрет жены, названный им «После концерта».

Портрет Н.И.
Забелы-Врубель на
фоне березок ,
1904

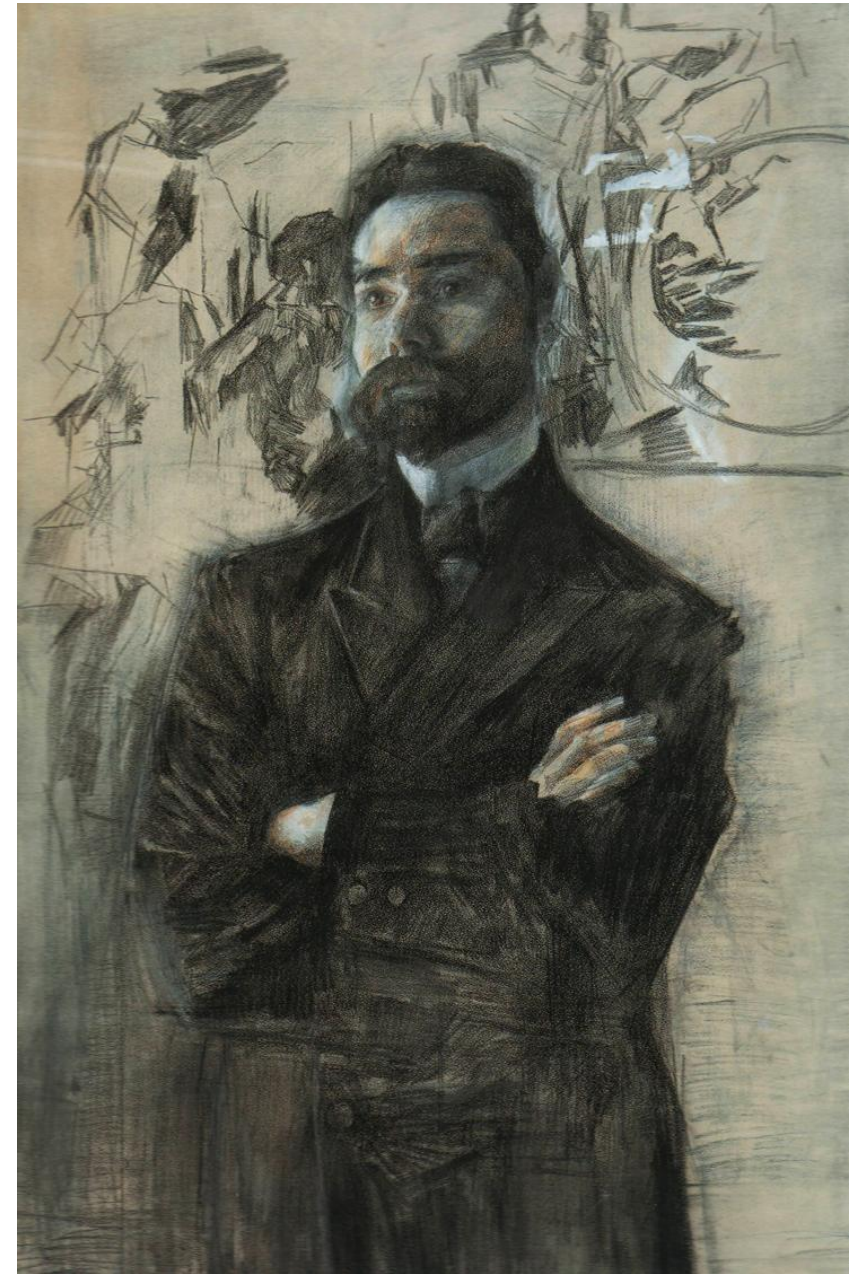
После концерта.
Портрет Н.И.Забелы-Врубель у камина в туалете,
исполненном по замыслу художника, 1905

*«Видение пророка
Иезекииля»,
1906*

- Печальная заключительная страница открывается весной 1905 года, когда художник ощутил симптомы приближения недуга. Уехав в Москву в «санаторий», Врубель пишет «Видение пророка Иезекииля» — послед

- Портрет Брюсова (1906) делался по заказу. Сначала он был написан на фоне темного куста сирени, из которого лицо выступало рельефно и живо. Брюсов был в восторге от портрета, но художник не считал его законченным и продолжал сеансы. Брюсову нужно было уехать на две недели в Петербург; по возвращении он увидел, что весь фон с сиренью оказался стерт. Художник принялся за новый фон, но успел нанести на полотно только предварительный набросок, где едва различаются намеки на изображение. На том работа оборвалась, так как зрение стало отказывать художнику.

«Автопортрет»

1906

- Был ли Врубель художником модерна, можно ответить, что он совпадал с модерном по касательной, в целом же его творчество этим понятием не покрывается. И не потому, что модерн — декадентский стиль: просто высшие искания Врубеля лежали вне его рамок.
- То, что Врубель одновременно и принадлежал и не принадлежал к "новому стилю", не должно удивлять: великие художники редко умеются в границах определенного направления или стиля, даже если стоят у его истоков как основоположники

- В лучших его работах нет плоскостной орнаментальности и изломанной изысканности модерна, но есть «культ глубокой природы». Художник поднял на новую ступень духовное наследие старых мастеров. В его творчестве гениально трансформировался опыт предшествующих культур. Его неповторимая фантазия и мастерство превратили искусство в вечно живой источник познания мира. Он неистово углублялся в тончайшие детали, «планы», формы, отчего природа представляла в его работах фантастически преображенной. Пристальное созерцание постоянно наталкивало Врубеля на фантастические образы, отвечавшие его духовному складу.

ИСТОЧНИКИ:

- Астахов, Ю.А. 50 великих русских художников/ Ю.А. Астахов.- М.: Белый дом, 2008. – 88с.;
- <http://vrubel-world.ru/>
- <http://biography.artyx.ru/books/item/f00/s00/z00000002/st006.shtml>
- <http://5sec.info/kartiny/mixaila-vrubel-demon-sidyashhij/>